PROGRAMA DE ACTOS

31 de Agosto - 22'30 horas - Teatro Payá

Acto presentado por J. M. Arquimbau, periodista de RNE

PRIMERA PARTE

Charla a cargo de D. Ángel Álvarez Caballero, que disertará sobre la vida y obra del Maestro Juan Varea.

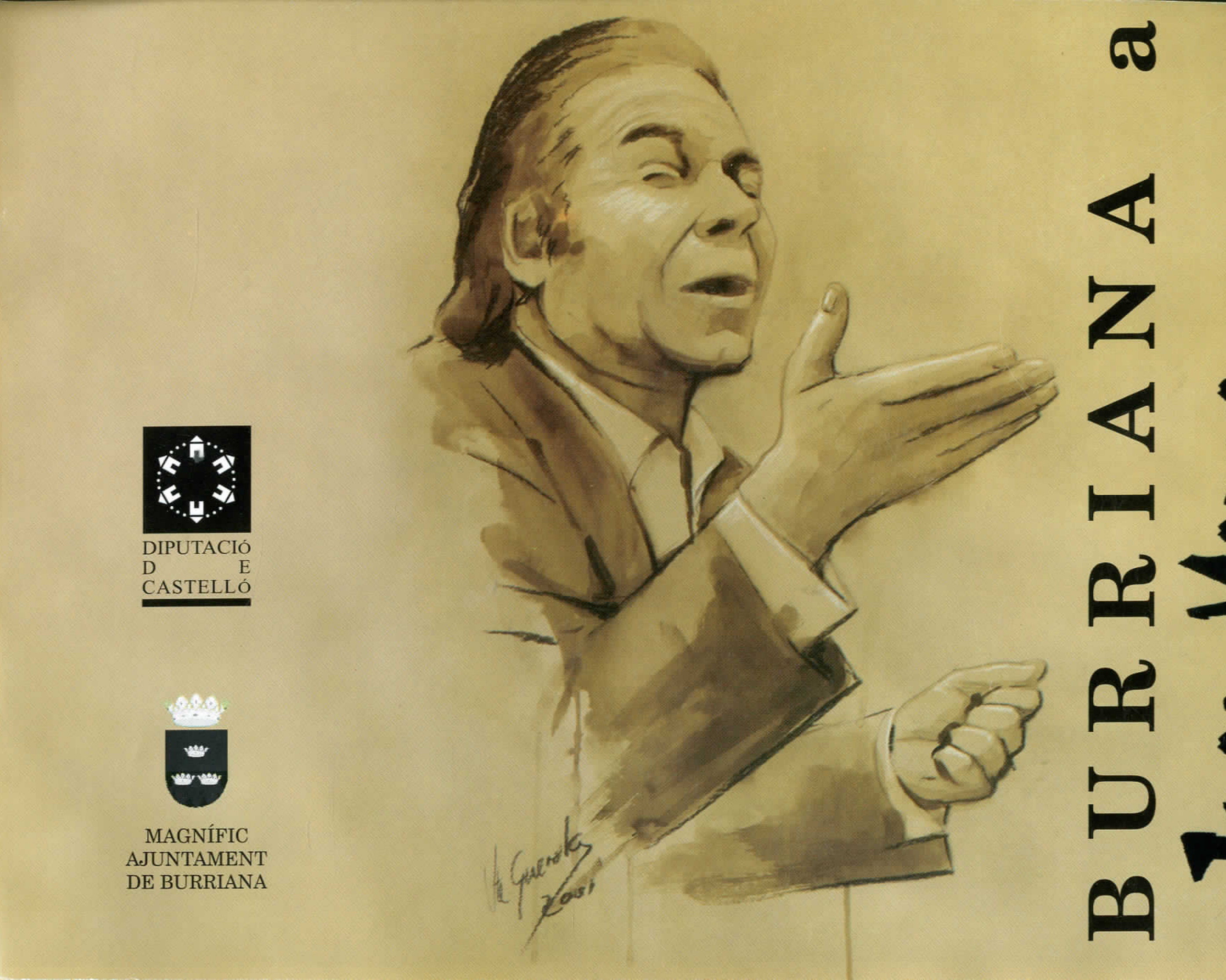
Entrega por parte del Sr. Alcalde del pergamino acreditativo del nombramiento de Juan Varea como Hijo Predilecto de la Ciudad a su nieto único, Juan Diego Varea Fernández.

SEGUNDA PARTE - ACTUACIONES MUSICALES

Antonio Parrado "El Malagueño"(Cantaor) y Javier Zamora (Guitarrista)

Carlen Linares (Cantaora) con Paco Cortés (Guitarrista) y Ana González y Fede Baeza (Palmas)

Juanito Valderrama (Cantaor)

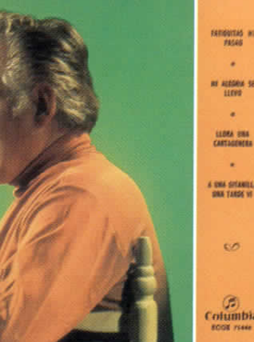

Alfonso Ferrada
Alcalde de Burriana

Burriana ha sido pródiga en hijos ilustres. Y lo ha sido más en el pasado siglo, en cuyo primer año se nos otorgó el título de "Ciudad", del que estamos celebrando el primer centenario, y en el que fueron muchos los burrianenses que destacaron en el ámbito nacional e internacional en muy diversos campos. Uno de ellos fue Juan Varea Segura, maestro del cante, como acredita el Pemio Nacional de Maestría que le otorgó la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Es obligación de los pueblos honrar a sus más ilustres hijos y eso es lo que el Ayuntamiento de Burriana ha querido hacer con Juan Varea, que llevó el nombre del nuestro, con su título de ciudad casi recién estrenado cuando nació el maestro, por los más importantes escenarios de España, Francia y Estados Unidos. De ahí, su reciente nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, acordado por unanimidad del Ayuntamiento Pleno el pasado 2 de agosto, y cuantos actos se están organizando en su memoria y homenaje, en los que ha resultado decisiva la inestimable colaboración de D. Roberto Ferrada y de la Asociación Cultural "Juan Varea" que preside D. Luis Perarnau.

Resulta especialmente significativo que un burrianense destacase hasta la maestría en un arte, el flamenco, aparentemente tan alejado de la tradición valenciana, de la que Burriana ha bebido a lo largo de su historia. La presencia de Varea entre nuestros paisanos más destacados y el hecho de que su trayectoria profesional haya contribuido de manera decisiva al arraigo del flamenco entre nosotros, es un magnífico ejemplo de nuestra capacidad para ser crisol de culturas y de nuestra mentalidad abierta. Por ello, como Alcalde, me gustaría que todos estos actos que Burriana celebra en homenaje a nuestro flamante hijo predilecto, fuesen un acicate más para mantener nuestra actitud abierta y dialogante con todas las culturas, que, cada vez más, se mezclan entre nosotros y de cuya convivencia y enriquecimiento mutuo derivará, necesariamente, un mayor progreso de nuestra ciudad.

José R. Calpe Saera
Regidor delegat de Cultura

L'Ajuntament de Burriana va decidir el passat dia dos d'agost, per unanimitat dels membres de la corporació, nomenar Juan Varea Segura fill predilecte de la nostra ciutat.

Un nomenament de tal importància ha d'acompanyar-se, necessàriament, d'una sèrie d'actuacions que puguen permetre el millor coneixement pel nostre poble de la figura de Juanito Varea; d'ací que es treballe en una biografia, en una edició discogràfica o en l'elaboració d'un fons documental audiovisual.

Però era sobretot obligat que la memòria del cantaor s'honrara amb una gala flamenca en què es donaren cita primers artistes d'esta art. Reunir en una sessió Antonio el Malageño, distingit membre de la nostra Associació Cultural Juan Varea, Juanito Valderrama i Carmen Linares, marca una fita més en els nostres esdeveniments ciutadans i fa justícia a la figura de l'homenatjat, amb la presència de tres de les primeres veus actuals, que van conèixer i van amar l'art del nostre paisà.

Com a regidor de Cultura de Burriana, he tingut la satisfacció de poder col.laborar en este homenatge, que no hauria estat possible sense l'abnegada entrega de Roberto Ferrada, que ha coordinat l'organització de tots els actes, actuant com un autèntic productor, i de la ja citada Associació Cultural Juan Varea, que amb entusiasme i dedicació presideix Luis Perarnau. A ells, doncs, el meu agraïment i el reconeixement que l'èxit d'esta vetllada és mèrit de tothom.

Burriana tenía contraida una deuda con Juanito Varea. Sin duda alguna, Juan Varea es uno de los burrianenses más ilustres del siglo XX y para mi, que me cabe el honor de presidir la Asociación Cultural que lleva su nombre, es todavía algo más.

Por ello me llenan de satisfacción estos actos de reconocimiento de su obra y figura. Quizás llegan un poco tarde, no importa. Lo verdaderamente significativo es que ya están aquí, y los vamos a celebrar con la ilusión, seriedad y grandeza que el maestro se merece.

Pero lo anterior, con ser importante, no es suficiente. De poco servirán estas celebraciones si no tienen continuidad. La Penya debe tener contenido y vida propia, disponiendo de un local y presupuesto adecuados a sus aspiraciones. Entre ellas, la que más ilusión crea entre nosotros es la de instituir en Burriana un Concurso o Festival Flamenco que llevase el nombre de Juan Varea. Y como con este nombre no se puede jugar, o hacemos las cosas bien, o no las hacemos.

Desde estas páginas el agradecimiento a todo el pueblo de Burriana, a la Corporación Municipal en pleno y a ese grupo de aficionados que con su trabajo han hecho realidad lo que durante largos años fue simplemente una ilusión.

Luis Perarnau
Presidente Asociación Cultural
"Juan Varea"

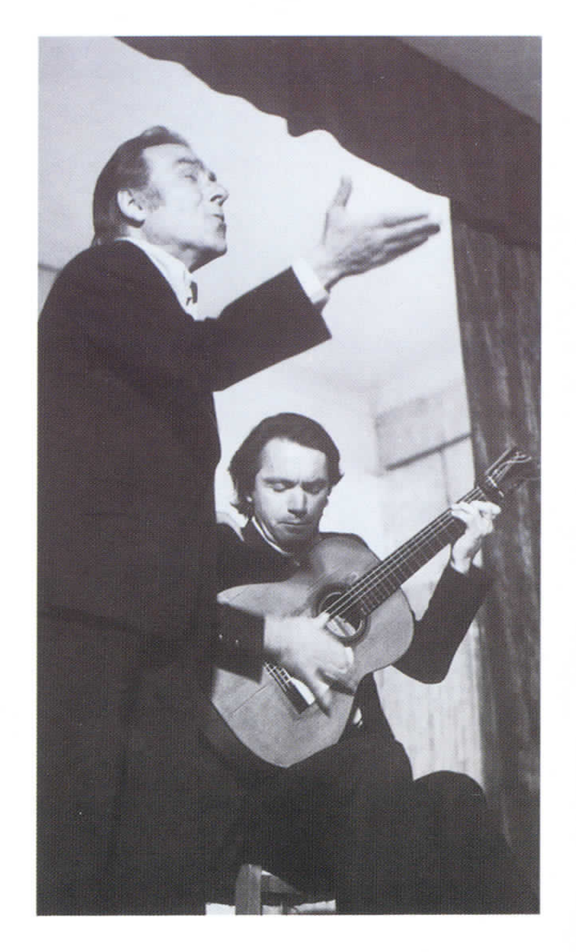
JUAN VAREA SEGURA. SU VIDA Y OBRA

Juan Varea Segura, cantaor, nació en Burriana (Castellón) en 1908, Desde niño vivió en Barcelona y convivió con los gitanos de Somorrostro, iniciándose como artista en el local de Miguel Borrull, hijo, donde le escuchó cantar Angelillo, quien le llevó al Circo Barcelonés para formar parte de la compañia de Manuel Vallejo, elenco con el que actuó también en Madrid.

En la capital de España conoce a Chacón y participa en las fiestas de Villa Rosa. Volvió a Barcelona, para pasar después a Sevilla, donde alterna, cantando con Manolo Caracol y Pepe El Culata, en los locales de la Alameda de Hércules.

En 1928, forma parte del espectáculo de Manuel Vallejo, debutando en el Teatro Pavón de Madrid, junto a Pepe El Culata, Bernardo el de los Lobitos y Felipe de Triana, realizando giras por toda España. Igualmente participó en los años siguientes en el elenco de Pepe Marchena. Grabó su primer disco en 1930, en un curioso experimento de fandanguillo a tres voces, con Niño de Marchena y Juan El Pescaero, acompañados a la guitarra por Ramón Montoya.

Ganó, en 1932, el concurso celebrado en el madrileño Teatro Monumental. Hizo la guerra civil del lado republicano y estuvo preso en Las Navas del Marqués (Ávila), y en un campo de concentración de Zamora. Su amigo el ex-novillero Pepe Chalmeta consiguó a través de un oficial del ejército vencedor que fuera puesto en libertad, sobreviviendo con las fiestas íntimas hasta 1942, año que se integra en la compañía de Concha Piquer.

En 1945 figuró en un espectáculo organizado por Juan Aranda, con Marchena, Vallejo, Canalejas, Aznalcóllar, Chiquetete, Ramón Montoya, Niño Ricardo y otros artistas del momento. Volvió a recorrer los teatros españoles en 1947, con la compañia de Juanita Reina, grabando ese mismo año su versión de la zambra La Niña de Fuego. Al año siguiente acompaña con su cante al bailaor Vicente Escudero y realiza una excelente grabación con la guitarra del Niño Ricardo, recogiendo un antología de estilos.

Creó después su propia compañia, y en 1952 viaja por Europa con la pareja de baile formada por Rosario y Antonio. A partir de 1954, permaneció a la plantilla del célebre Tablao Zambra de Madrid, dentro del cuadro llamado Antología, con Rosa Duran, Pericón de Cádiz, Rafael Romero, Pepe El Culata, Manolo Vargas y el tocaor Perico el del Lunar. Con este cuadro actuó en la Feria Mundial de Nueva York y en el Teatro Olimpia de Paris.

Siguió cantando en el Tablao Zambra de Madrid hasta su cierre, en 1975. El resto de su vida artística transcurrió interviniendo en festivales y esporádicamente en otros tablaos y en programas televisivos. Su último disco lo registró en Francia, en 1982.

La Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera (Cádiz), a propuesta de Manuel Ríos Ruiz, miembro del jurado, le otorgó, en 1983, el Premio Nacional a la Maestria, y al siguiente año se le tributó un homenaje en el Teatro Monumental de Madrid, con la presencia del alcalde Enrique Tierno Galván, quien pronunció unas palabras de ofrecimiento.

Murió el 8 de noviembre de 1985 en Madrid.

Extracto del Diccionario de Flamenco de José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz.

Nace en 1928 en Valladolid (España). Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Complutense de Madrid.

Crítico de Flamenco del diario El País desde 1981. Conferenciante. Articulista. Ensayista. Autor de trabajos discográficos para las firmas EMI, Hispavox, Polygram, Fonomusic y Karonte. Asesor musical de la película La Casa de Bernarda Alba de Mario Camus. Profesor en los cursos de verano sobre Flamenco celebrados por la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial en 1990 y 1991; director y profesor de los celebrados por la misma Universidad en Ronda en 1995 y 1996; profesor de los celebrados por la Universidad del Mar de Murcia en La Unión en 1995 y 1996; director y profesor de los celebrados en la misma Universidad en 1997 y 1998. Ponente de la Primera y la Segunda Conferencia Bienal de Historia del Flamenco en el Festival Flamenco Internacional de Albuquerque, Universidad de Nuevo Méjico, EE.UU. (1996 y 1998). Pregonero del Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión en 1996. Jurado en diversos Concursos y Certámenes, entre otros el Compás del Cante (1984-93), el Giraldillo del Baile (1988), el Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión (varias ediciones), el Concurso Nacional de la Taranta de Linares (varias ediciones), etc.

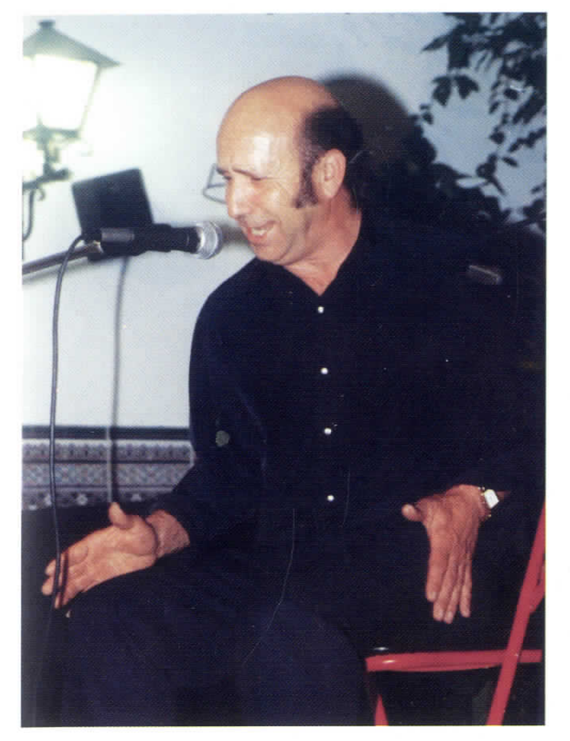
Miembro de número de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. Castillete de Oro de La Unión. Premio Nacional de Crítica Flamenca de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera en 1997.

LIBROS PUBLICADOS: Historia del Cante Flamenco (Alianza Editorial, Madrid 1981; 2ª edición, 1986). Gitanos, payos y flamencos en los orígenes del Flamenco (Ed. Cinterco, Madrid 1988). Flamenco (Sarpe, Madrid 1988, edición en fascículos con grabaciones). Gran Discoteca Familiar (Ed. Planeta, Barcelona 1991, obra colectiva). Las máscaras de lo jondo (Ediciones del Prado, Madrid 1992). El Cante Flamenco (Alianza Editorial, Madrid 1994; 2ª edición 1998). Arte Flamenco (Orbis Fabbri, Barcelona 1994, edición en 60 fascículos con grabaciones). Discoteca Ideal de Flamenco (Ed. Planeta, Barcelona 1995). Pilar López. Una vida dedicada al baile (XXXVII Festival Nacional del Cante de las Minas. Murcia, 1997). Flamenco (CD-ROM, SP Ediciones, Madrid, 1997). El Baile Flamenco (Alianza Editorial, 1998).

Foto: Guillermo Mendo

ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO
Conferenciante

ANTONIO PARRADO "EL MALAGUEÑO"
Cantaor

Nació en Málaga el 9 de Diciembre del 1941. A los cuatro años los padres emigraron a la región valenciana siendo el primer punto de residencia el pueblo de Burriana. A los 10 años empieza a nacer en él la afición a la canción andaluza y flamenca. A los 16 años encabeza espectáculos de variedades por toda la región, apodándose el malagueñito. Al terminar el servicio militar forma el dúo flamenco "Los Malagueños" con Joaquín Blanhc, chavalillo de la plana.

En 1964 entra a formar parte del cuadro flamenco "El colmao de Valencia" como guitarrista en donde todas las noches el público le pedía que se echara para adelante y así ofrecer al público algunos cantes puros. Pues de ahí se dedicó a ahondar más en el estudio de los cantes tradicionales.

Ha actuado con artistas de renombre como son: ANTONIO MOLINA, NIÑA DE ANTEQUERA, CHIQUETETE, CURRO DE UTRERA, ENRIQUE MONTOYA, PERET, GLORIA ROMERO, MANOLO EL MALAGUEÑO y CARMEN LINARES.

Ha acompañado al cante a muchos bailaores y bailaoras. Ha actuado también en la EXPO de Sevilla en el pabellón de Andalucía. También actuó en el festival de España en Grehnoble. Ha pertenecido al ballet de MARTÍN VARGAS durante 10 años hasta su fallecimiento. Ha puesto voz al servicio de varios críticos y flamencólogos para sus conferencias como son CONRADO MEDINA, PEPE COZAR, JUAN BASCÓN y otros. Actualmente pertenece al ballet de la gran Bailaora y profesora de baile en el conservatorio de danza de Valencia, Julia Grecos. También forma parte del claustro de profesores de dicho conservatorio. Sus actuaciones se realizan preferentemente en peñas, entidades andaluzas y locales donde se escucha flamenco.

Su pasión por el flamenco es patente y su criterio personal sobre el mismo es que para cantar bien flamenco hay que cantar fácil y tener cada cual su personalidad sin salirse de sus raíces. Desde hace ya varios años está volcado por completo en la peña de JUAN VAREA de quien es un fiel admirador.

Inicio el aprendizaje de la guitarra a los 12 años. Tomó sus primeras lecciones en una de las escuelas de mayor tradición y enjundia de Valencia: la de "El Chufa". Posteriormente estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid para profundizar en sus estudios. Asistió a cursos impartidos por reconocidos profesionales como Andrés Batista y Paco Peña.

Como profesional comienza a los 14 años dando su primer recital de guitarra flamenca a la edad de 16, especialidad que ya no abandonará en toda su trayectoria. Como acompañamiento al cante flamenco se inició en Madrid, tocando con asiduidad en Peñas Flamencas. Ha acompañado al cante de El Loreño, Juan Rosales, El Beni, V. Briones, Duende, Carlos Cruz, David Lagos, Melchora Ortega, Antonio "El Malagueño", "El Pety" y José Galán, entre otros.

Respecto al toque para baile, ha acompañado a Javier Latorre, al grupo de Rosita Durán, al Ballet de Martin Vargas y a Fco. Martín.

Actuaciones en Festival de Avignón -Francia- (1986), Trovada del Mediterrani -Valencia- (1987 y 88), Cumbre Flamenca -Madrid- (1989), Veranos de la Villa -Madrid- (1990), Osaka -Japón- (1990), Festival Músicas Etnicas -Colónia- (1992), Semana Internacional de la Guitarra -Milán- (1993), Teatro Romano de Sagunto (1996), I y III Festival Flamenco a l´Audotori de Torrent (Años 1997 y 99), Festival de Flamenco, Palau de la Música -Valencia- (1995 y 97).

Así mismo ha colaborado con estilos musicales ajenos al flamenco como en el caso del grupo Al-Andalus y Georges Moustaki.

Ha participado en los trabajos discográficos "El arte de Pepe Granada" (1980), "La Música del Mediterráneo" (1987), "Música Trovada del Mediterráneo" (1988), "Sueños al atardecer" (1997), Paton "Acaríciame" (1997), "El Pety, Flamenco de noche y día" (1997) y El Pini de Cádiz "La Fiesta de la Privadilla" (2000).

PREMIOS OBTENIDOS:

- Ier. Premio: Festival Intérpretes. Feria de la Música. Valencia, 1981.
- Finalista. Concurso Nacional Guitarra Flamenca. Jerez 1983, 84 y 85.
- 3er Premio. Concurso Nacional de Guitarra Flamenca "Ramón de Algeciras". Madrid, 1991.
- Finalista Concurso Nacional Guitarra Flamenca del Cantes de las Minas. La Unión, 1995.

Foto: Maque Falgas

JAVIER ZAMORA
Guitarrista

Foto: Gabi Pepe

CARMEN LINARES
Cantaora

"Cantaora" es el título de uno de los discos de Carmen Linares porque ella es la cantaora indiscutida de nuestra época.

Nacida en Linares (Jaén) ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en el mundo del cante, convirtiéndose en una de las artistas más reclamadas y con más proyección internacional del flamenco actual. La voz de Carmen Linares, llena de matices y musicalidad, junto a un estilo muy personal y ampliamente versátil, le ha permitido mostrar las inagotables posibilidades del arte flamenco. Su búsqueda constante de nuevas formas de expresión, con profundo conocimiento y amplio repertorio, ha desembocado en un arte enriquecedor capáz de combinar el cante jondo con agrupaciones de cámara y orquestas sinfónicas. Ha sido una de las primeras artistas flamencas que, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, actuó en el Lincoln Center. El diario The New York Times la calificó de cantante con "un poder expresivo extraordinario".

Junto a directores de la talla de Rafael Fruhbech de Burgos y Josep Pons se ha presentado, respectivamente, cantando "El amor brujo" y "La vida breve" de Manuel de Falla, en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el Teatro de Opera de Sydney. Fue invitada por la embajada de España a participar en un concierto-homenaje a Plácido Domingo en Washington.

Sus grabaciones, algo que ella ha cuidado siempre con rigor, han sido aclamadas por la crítica y han recibido importantes premios (Icaro de Diario 16 a la creatividad, Academia francesa del disco, Medalla de plata de la Junta de Andalucía y Compás del cante). Sus últimos trabajos fonográficos y en TV han tenido un rotundo éxito, en cuanto a rigor flamenco y ventas, destacando: "Canciones populares antiguas", de Federico García Lorca (Auvidis, 1994), "Antología de la mujer en el cante" (2 CD Polygram, 1996) y "Locura de brisa y trino" (Universal, 1999) junto al guitarrista y compositor, Manolo Sanlúcar.

En su último recital en el Teatro Monumental de Madrid (Carmen Linares en Antología) obtuvo un éxito rotundo de público y la crítica lo calificó de "antológico". El director de cine, Carlos Saura, contó con ella en su pelicula de "Flamenco". Como broche de oro de 1997 actuó en el Teatro Real de Madrid en el espectáculo "Un rato, un minuto, un siglo..." junto a la actriz Lola Herrera, en el centenario de García Lorca; en 1999, en el Teatro Romano de Sagunto, con la obra "Apocalipsis", junto a la actriz griega, Irene Papas y en 2000, en el Teatro Chatelet de París, con "Solo Flamenco".

Juan Manuel Valderrama Blanca (Torredelcampo, Jaén, 24-V-16) es heredero de una linea estética que comienza en Silverio y que continua en nuestros días. Junto con Don Antonio Chacón, Joaquín Vargas "Cojo de Málaga", el "Niño de Marchena", Pastora Pavón, o Manuel Vallejo, ha sido un continuador de la escuela de los cantaores de grandes facultades y extenso conocimiento.

De la generación de la ópera flamenca, debuta en el Teatro Metropolitano de Madrid en mayo del 34, de la mano de su primera mentora, Dolores Jiménez Alcántara "Niña de la Puebla". Sus comienzos en la popular Villarosa son bastante penosos, aunque aquí coincide por primera vez con los maestros José Cepero, Guerrita, Manuel Pavón, Juanito Mojama o Marchena.

Es allí donde Ramón Montoya se fija en él y decide ayudarle. Su guitarra, plena musicalidad y sabor, acompaña las primeras grabaciones del joven cantaor. Grabaciones que, si más tarde fueron superadas, dejaron patente la calidad de una garganta portentosa. Pepe Pinto se convierte en su empresario y le firma por ocho meses. El joven Juanito es recibido en la estación de Córdoba por un coche de caballos ocupado por los Pavones en pleno. No permiten que se hospede en una pensión y durante ese tiempo convive con la dinastía flamenca por antonomasia. Una segunda escuela tras la cual, saldrá reforzado convertido en un cantaor completo como pocos.

Muy joven aprende a escribir y comienza a componer sus primeras letras de fandangos, cuplés por bulería y recitados, estilo personal, muy bien acogido por el público. La guerra civil del 36 trunca una prometedora carrera y al concluir la misma, Valderrama casi tiene que comenzar de nuevo.

Harto de ver a los artistas de la copla llenar los teatros a precios inimaginables para los flamencos, prueba a grabar dos canciones del maestro Quiroga: "Madre Hermosa" y "Como una hermana", que se convierten en sus primeros éxitos nacionales, lo que abre otra puerta a su carrera. Pero lejos de renunciar a sus raíces, Valderrama nunca desde entonces se ha bajado de un escenario sin cantar flamenco.

Pronto se convierte en empresario de su compañia, contratando a los mejores: Manuel Vallejo, Pinto, Pastora Pavón, Marchena, o más recientemente Chocolate, Manuel Mairena, Naranjito o Camarón de la Isla.

JUANITO VALDERRAMA
Cantaor

Con dos antologías completas, más de 600 grabaciones de flamenco y miles de actuaciones en casi todos los pueblos de este país, se puede decir que estamos ante uno de los artistas más pródigos del pasado siglo.

Alguien que puede presumir de haber grabado guitarras que hoy pertenecen al terreno de la leyenda: Montoya, Ricardo, Sabicas, Paco de Lucía, de haberse enfrentado a una nómina de cantaores irrepetibles, de haber hecho miles de actuaciones sin equipo de sonido...

Un dominador despótico del cante y un cancionero de época también, motivo que ha servido a sus detractores para no reconocer un maestrazgo más que probado. Un poder que aún hoy, con más de ochenta años de cante, conserva intacto, el de someter el cante a su voluntad para sacar de él lo más hermoso, lo más profundo.

Ha llevado su arte por diferentes países como Francia, Alemania, Argentina, México, Chile... y sigue vendiendo discos de "El Emigrante", en lugares como Australia o Manhattan. Una canción compuesta en colaboración con su alter ego musical, Manuel Serrapí "Niño Ricardo" en 1948, y hoy forma parte de nuestra historia reciente.

Por la dificultad y el nivel de complicación que imprime a su cante, Juanito Valderrama casi no tiene ni ha tenido imitadores como ha ocurrido con otros artistas.

Si reparamos en su aportación personal al cante, encontraremos algunos de los fandangos más bellos y difíciles de ejecutar, alegrías, bulerías y tangos siempre personales y un puñado de malagueñas y tarantas cuyas versiones definitivas son obra suya.

Un maestro, un ser especialmente dotado para una de las músicas más difíciles del mundo, un ser humano sin enemigos, que ha levantado y levantará polémica como todos los grandes, que no se conformaron con lo existente e impusieron su propio criterio en la vida y en el arte. Un cantaor para muchos por descubrir y una voz que lleva impregnado el aire de Andalucía.